ATEMPORAL

Guía del Formato para teatro Improvisado y Herramienta pedagógica

Idea original y elaboración del documento:
Yungaro Santalla & Mara De La Riva

Elaborado:
Mayo de 2024

Organización Artística:
Centro Cultural Yungaro Santalla
Compañía Artística Chuquiago

Descripción breve:
Atemporal es un formato de teatro de improvisación y herramienta pedagógica, que permite explorar y presentar de forma accesible la historia del teatro occidental, siendo un formato altamente adaptable a las necesidades de cada grupo.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

La Paz, Bolivia

Contenidos

Contenidos ... **2**
Objetivo del presente documento ... **3**
ATEMPORAL como formato de improvisación teatral ... **3**
Elementos Compositivos del Espectáculo ... **3**
La Sugerencia del Público ... 3
Tratamiento de la sugerencia ... 4
Armado de la Trama ... 4
Lógica ... 7
Estructura Básica del Espectáculo ... **9**
La Presentación ... 9
Las Escenas ... 10
El cierre o reflexión final ... 10
Estructura modular del espectáculo ... **10**
Consideraciones para la adaptación ... 11
Canovaccio ... 11
Ejemplos de Estructuras Base y Canovaccio ... 12
Formato Corto ... 12
Formato Largo ... 14
Matriz de Análisis de Verbalidad y Corporalidad para géneros y estilos ... **15**
Eje Vertical ... 15
Eje Horizontal ... 16
Análisis de los géneros y estilos teatrales ... **16**
Teatro de la antigua Grecia ... 17
Teatro Romano ... 17
Teatro medieval pagano ... 18
Teatro Medieval religioso ... 19
Teatro renacentista - Comedia del arte ... 19
Teatro Isabelino (Shakesperiano) ... 20
Ópera ... 21
Realismo ... 22
Teatro Experimental ... 22
Teatro del absurdo ... 23
Teatro Épico ... 24
Teatro Musical ... 25
Teatro Grotesco ... 25
Teatro Popular ... 26
ATEMPORAL como herramienta pedagógica ... **27**
Objetivos de la Herramienta Pedagógica: ... 27
Utilización de la herramienta ... 28
Consideraciones importantes: ... **29**
Glosario de (algunos) términos ... **29**
Referencias y enlaces relevantes ... **32**
Reconocimiento y Derechos de Autor ... **33**

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Objetivo del presente documento

Proporcionar una guía para la realización del formato de improvisación teatral "Atemporal". Así como de proporcionar los elementos compositivos básicos para poder crear un espectáculo completo y robusto, escenas interesantes y funcionales y permitir a los actores abordar adaptativamente distintos géneros y estilos teatrales.

ATEMPORAL como formato de improvisación teatral

"Atemporal" es un espectáculo de improvisación teatral creado por Yungaro Santalla, Actor y Director de Teatro junto a Maira De la Riva, Actriz y Cantante, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Este espectáculo es único en su tipo, y se caracteriza por ser dinámico, flexible y fácilmente escalable. En principio se utiliza una sugerencia del público para crear una escena, esta luego, se recrea en diferentes estilos teatrales determinados y que han marcado la historia del teatro occidental. Este manual está diseñado para guiar a los actores en la realización de estas escenas, proporcionando detalles sobre la estética, verbalidad, gestualidad, corporalidad y musicalidad de cada estilo teatral.

Elementos Compositivos del Espectáculo

La Sugerencia del Público

Obtener información del público para la creación de escenas, ha sido y es una tradición en la disciplina del teatro improvisado o comúnmente llamada “impro”, de acuerdo a esta convención, el espectáculo se realiza utilizando una sugerencia del público; sin embargo, no es un requerimiento imprescindible, en cualquier caso, se exhorta a que se realicen también, a través de patrones, ideas o premisas, surgidas del proceso creativo de los propios actores, a priori o durante el espectáculo.

Siguiendo la tradición, se pide al público una sugerencia que servirá como disparador para la improvisación. Esta sugerencia puede ser de cualquier tipo, sin embargo, de acuerdo a la experiencia recopilada en el trabajo de la Compañía Chuquiago, se han establecido las siguientes sugerencias, como las más útiles para la creación de escenas:

- **Profesiones**, son de las sugerencias más comunes, en este caso, se debe establecer un contexto, son útiles para establecer personajes.
- **Sueños y metas**, estas sugerencias son muy útiles para construir la realidad base, así como para establecer conflictos.
- **Experiencias difíciles**, propias o de conocidos, estas sugerencias permiten establecer conflictos rápidamente, así como personajes, aunque son de fácil resolución.
- **Lugares a los que quisieran viajar**, este tipo de sugerencia puede ser útil para construir la realidad base, y elementos de interés que puedan expandirla.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

- **Momentos que han macado la vida**, estas sugerencias son más difíciles de obtener, pero establecen claramente conflictos o búsquedas, así como los personajes involucrados, la diferencia con las experiencias difíciles, es que suelen ser problemas de mayor complejidad, o de largo plazo en su resolución.
- **Algo que se ha perdido, objetos o personas**, estas sugerencias, permiten tener conflictos simples, que pueden conformar subtramas o búsquedas de fácil resolución, pero delimitan fácilmente personajes y sus interacciones.

Estas sugerencias son solamente referenciales, y no se excluyen otras que puedan ser obtenidas por medio de la interacción con el público, cada grupo tiene y puede utilizar sus propias estrategias para el efecto.

Tratamiento de la sugerencia

Definición del conflicto, de la sugerencia se debe establecer claramente el conflicto que será el móvil central de la escena, este conflicto puede ser tan simple o tan complejo como se desee, sin embargo, de acuerdo al tiempo que pueda durar la escena es preferible, establecer conflictos simples, pero que se irán desarrollando y resolviendo progresivamente, esto para alentar a los actores a buscar y explorar la realidad base, y no tener la escena sostenida en lo circunstancial.
Entre posibles conflictos de los personajes tenemos:

- **El conflicto con el otro**: El protagonista tiene algún interés opuesto al del antagonista, o buscan lo mismo por diferentes medios que no con compatibles.
- **El conflicto interno o con uno mismo**: El protagonista lucha contra sus propios demonios internos, dudas o conflictos psicológicos.
- **El conflicto con la naturaleza**: El protagonista lucha contra fuerzas naturales como desastres, animales salvajes o el clima.
- **El conflicto con la sociedad**: El protagonista se enfrenta a las normas y expectativas de la sociedad.
- **El conflicto con el destino**: El protagonista lucha contra un destino predeterminado o fuerzas mayores que parecen fuera de su control.
- **El conflicto con la tecnología**: El protagonista enfrenta problemas causados por avances tecnológicos.

Armado de la Trama

En todos los casos, la sugerencia debe ser re contextualizada, con una combinación de términos o expresiones que le den forma, los elementos que deben lograr componerse son:

- Conflicto, que debe ser claro, con el motivo o causa bien delimitado.
- Personajes, en lo posible se deben tener claros los personajes involucrados.
- Final, es muy importante, tener en claro, cuál es el final, cómo se resuelve el conflicto, o de qué modo cambiará la situación después del suceso.

La trama, en el proceso de improvisar la escena, puede ser elaborada de dos formas:

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

- **Trama por Proceso Planificado**, Esta forma es la más conveniente, especialmente para grupos con actores en proceso de formación, o con experiencia limitada en la improvisación, permite construir ágilmente los aspectos más importantes de la escena, con límites claros del hilo argumental.
- **Trama por Proceso Orgánico**, Esta forma es más compleja y requiere que los actores tengan un entendimiento amplio de los procesos y técnicas de improvisación, otorga mayor libertad para re encaminar la escena, pero al no establecer previamente límites a la escena, es vulnerable de perder el hilo argumental, o peor aún, tender hacia el caos.

Tomando como inspiración el trabajo de **Ronald Tobias** en sus escritos sobre Tramas Maestras, y adaptando y cambiando algunos elementos, entre las posibles tramas que se pueden tejer con las sugerencias, tenemos:

Tramas de acción:

- **Trama de aventura**: El protagonista abandona su hogar en busca de fortuna o para cumplir una misión, lo que desencadena una serie de incidentes durante el viaje y las acciones heroicas del protagonista son el núcleo de la trama.
- **Trama de persecución**: Una persona persigue a otra, centrando la narrativa en la caza y la acción física involucrada. Ya sea que el protagonista persiga al antagonista o viceversa, la intensidad marca la trama.
- **Trama de rescate**: Un antagonista secuestra a una víctima y el protagonista se embarca en la misión de rescatarla, pasando por fases de separación, persecución y confrontación, a pesar de que algunas víctimas no desean ser liberadas.
- **Trama de huida**: El protagonista busca escapar de una situación o lugar injustamente impuesto, enfrentando la detención o el rapto, los desafíos en el lugar de confinamiento y, finalmente, la fuga.
- **Trama de rivalidad**: Dos personajes compiten por un objetivo compartido, como un empleo, un título deportivo o un territorio, mostrando fuerzas equiparables.
- **Trama del desvalido**: Similar a la rivalidad, pero con desequilibrio de fuerzas, donde el protagonista es más débil, joven, anciano o está oprimido, lo que destaca sus carencias o falta de experiencia.
- **Trama de venganza**: El protagonista busca justicia por una injusticia sufrida, a menudo desviándose hacia acciones al margen de la ley y llevando a una caza del antagonista, similar a la trama de persecución.
- **Trama de enigma**: El protagonista debe descubrir y resolver un fenómeno, persona u objeto que causa problemas, profundizando en la resolución de un suceso extraordinario.
- **Trama de viaje en el tiempo**: Involucra viajes temporales y sus consecuencias en la vida de los personajes.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Tramas de personaje:

- **Trama de búsqueda**: El protagonista busca comprender su identidad o la naturaleza del mundo que lo rodea, con un enfoque en el conocimiento del ser humano y la realidad.
- **Trama de metamorfosis**: El protagonista o un objeto sufren una maldición, transformándose en un animal o ser terrible hasta que el amor, la muerte u otro proceso ponga fin al hechizo.
- **Trama de transformación**: Similar a la metamorfosis, pero el cambio es psicológico y positivo, llevando al protagonista a una evolución interna beneficiosa.
- **Trama de maduración**: El protagonista pasa por un proceso de crecimiento y desarrollo personal, como la transición de la infancia o adolescencia a la adultez.
- **Trama de ascenso**: Un protagonista de origen humilde, poco atractivo, enfermo o aparentemente poco inteligente, alcanza las más altas esferas sociales, aprendiendo el verdadero valor de las cosas y las personas.
- **Trama de caída**: Un protagonista noble, rico o poderoso cae en desgracia, enfrentando la adversidad y aprendiendo sobre sí mismo en su punto más bajo.
- **Trama de tentación**: El protagonista enfrenta la tentación de realizar acciones prohibidas, inmorales o injustas.
- **Trama del precio del exceso**: El protagonista sucumbe a una vida de excesos, como el crimen, la drogadicción o la pasión desenfrenada, enfrentando consecuencias devastadoras.
- **Trama de sacrificio**: El protagonista está dispuesto a sacrificar todo, incluso su vida, por cumplir con su deber.
- **Trama de amor**: Dos personas se aman, pero enfrentan obstáculos como enfermedades, rivales o diferentes planes de vida.
- **Trama de amor prohibido**: Similar a la trama de amor, pero con el obstáculo adicional de tabúes sociales que complican la relación.
- **Trama de descubrimiento de identidad**: El protagonista busca su verdadera identidad y su lugar en el mundo.

Ya sea con proceso previo o de forma orgánica, el actor debe tener una comprensión sólida de las tramas y cómo construirlas. Este proceso puede incluirse en el proceso de ensayo de cada grupo, con un abordaje teórico y con trabajo de mesa, de análisis y desarrollo de tramas, cuantas más puedan saberse construir, más sólido será el espectáculo en su núcleo narrativo.

Conflicto y Resolución

Una vez que se han ideado los elementos principales de la escena, es importante entender que la realidad base, seguirá sus propias lógicas, por lo que cada actor, debe procurar expandir esta realidad, lo más posible, cuanto más extensa, en espacios, en personajes e interacciones, más temas podrán tratarse en la escena sin distorsionarla.

El conflicto debe ser muy claro, en muchos casos, no tener un conflicto bien articulado, puede ser la diferencia, como escenas que no logran concluir, o peor aún actores sufriendo

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

por intentar tejer la historia, en cambio, escenas aparentemente simples, pero con un desenlace claro, consistente y coherente con los personajes y la realidad base, producen un disfrute mayor para el público.

En este sentido, el conflicto se refiere a la oposición de fuerzas que impulsa la acción dramática y crea tensión. En el caso específico del Atemporal, el conflicto también forma parte del proceso interno de desarrollo de la escena, es decir, que todos los esfuerzos deben ir a mantener el conflicto vivo, latente, ya sea este, simple o complejo, por el tiempo suficiente. Entonces el “Tiempo” es posiblemente la variable más importante.

La "flexión del espacio-tiempo" se refiere a la manipulación creativa y artística del tiempo y el espacio dentro de una representación escénica. Esta flexión puede ser utilizada para enriquecer la narrativa, ofrecer nuevas perspectivas o intensificar la experiencia emocional del público. Las flexiones al espacio-tiempo de las situaciones dramáticas, pueden acortar o prolongar la duración de la escena, este proceso de flexión del tiempo, es realizado a través de diferentes procesos individuales y grupales, y pueden ser expresados en cualquier tipo de texto, verbal, corporal, musical.

Es posible que alguna vez ya hayan experimentado cómo extender el tiempo o contraer el tiempo de una escena, este conocimiento y habilidad por parte del actor es fundamental para poder comprender cómo sostener el conflicto en una escena, es importante, entender que existirán dos momentos de suma importancia para determinar el éxito de un conflicto en una escena:

- **Potencial de Resolución**, El conflicto tiene una o varias formas de ser resuelto, si es un conflicto muy restringido en el modo de resolución, o peor aún, solo tiene una solución probable, posiblemente, sea un conflicto muy difícil de abordar, y con personajes aún más acotados y limitados en su accionar. Escenas con un conflicto de resolución única, en general están vinculados con catástrofes, o problemáticas a nivel macro, que requieren una acción macro para poder ser resueltas, lo que lleva al punto siguiente.
- **Lógica de resolución**, El conflicto tiene un modo de resolución que requiere romper la lógica de la realidad base, en estos casos “el universo mismo es vulnerable a colapsar”, es decir, que la realidad base perderá toda lógica y en consecuencia, el conflicto no podrá ser resuelto de forma simple, sino al contrario, con artificios y complejidades que solo pondrán en riesgo la propia presentación en la realidad real.

Lógica

En un formato como Atemporal, mantener y respetar la lógica de la realidad base en el desarrollo de las escenas y sus iteraciones es muy importante, es la plataforma sobre lo que todo en el escenario pasa de un simple significante a tener un significado.

Lógica en la Realidad Real (la Escena)
Se puede desglosar la lógica escénica en los siguientes aspectos:

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

- **Lógica Espacial y Temporal**: Los cambios de escena, la disposición del escenario y el manejo del tiempo deben ser coherentes. Si una escena transcurre en un lugar específico o en un momento del día, los elementos visuales y auditivos deben reflejarlo adecuadamente.
- **Lógica de la Trama**: Los eventos deben seguir una secuencia lógica que permita al público seguir y entender la historia. Los giros y desarrollos de la trama deben estar fundamentados en el contexto de la historia y las acciones previas de los personajes.
- **Lógica de Personajes**: Las acciones y decisiones de los personajes deben ser coherentes con sus personalidades, motivaciones y antecedentes. Un personaje impulsivo debe actuar de acuerdo con su naturaleza, y uno cauteloso no debe tomar decisiones precipitadas sin una justificación clara.
- **Lógica Emocional**: Las reacciones emocionales de los personajes deben ser apropiadas a los eventos y situaciones que enfrentan, contribuyendo a la verosimilitud de la representación.

Lógica en la Realidad Base

En el plano ficcional, ya dentro de la realidad base, cada creación puede y tiene que tener sus propios principios primordiales, aquellos que se pueden romper y aquellos que son inquebrantables.

- **Lógica del Mundo Ficcional**: Cada mundo ficcional tiene sus propias reglas y leyes, que pueden diferir de las de la realidad base. Por ejemplo, en un mundo de fantasía, puede ser lógico que existan criaturas mágicas y hechicería, siempre y cuando estas posibilidades estén bien establecidas y sean coherentes dentro del marco narrativo.
- **Consistencia de las Reglas**: Las reglas establecidas del mundo ficcional deben ser seguidas y respetadas a lo largo de la narrativa. Si un mundo tiene ciertas leyes físicas o mágicas, estas deben aplicarse de manera consistente para mantener la credibilidad y evitar contradicciones.
- **Lógica Interna de la Narrativa**: La progresión de la historia y el desarrollo de los eventos deben seguir una lógica interna que sea comprensible y aceptable para el público. Las coincidencias, soluciones y desenlaces deben parecer naturales dentro del contexto del mundo ficcional.
- **Relación con la Realidad Base**: Aunque los mundos ficcionales pueden diferir significativamente de la realidad real, a menudo reflejan y comentan sobre aspectos de la vida real. La lógica del mundo ficcional puede servir para destacar temas, explorar posibilidades y ofrecer nuevas perspectivas sobre la realidad real.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Estructura Básica del Espectáculo

La Presentación

Modo Tradicional
Comúnmente este espectáculo tiene un narrador, que transporta al público al mundo ficcional y presenta uno a uno los estilos, describiéndolos con detalle, y explicando el contexto histórico de su época y la importancia del género o estilo para la historia del arte.

Modo No Tradicional
En formas no tradicionales, cada grupo puede elegir cómo presentar los diferentes géneros o estilos, siempre manteniendo el nivel de detalle y precisión histórica que merece cada uno de ellos, así el público puede seguir el paso, de forma más relajada, y sin generar confusiones innecesarias.
En las presentaciones que realizaba la Compañía Chuquiago, cuando el formato recién estaba consolidándose, se tenía una estructura principal o base, que, en ciertos casos de uso, no ha cambiado desde aquellos años.

1. **Presentación de ATEMPORAL**, el narrador comienza por explicar cómo es que el ser humano fue desarrollando la teatralidad, hasta constituirse el teatro como un arte (paso a Teatro Griego)
2. **Presentación del Teatro de la Antigua Grecia**, se describen los espacios y los festivales que realizaban los antiguos griegos para celebrar el encuentro teatral. (pausa o apagón)
3. **Escena en estilo Teatro Griego Antiguo**, la escena se desarrolla en lo posible, con una introducción, un nudo y un desenlace, más o menos estructurados. Una vez terminada la escena, los actores se repliegan. (apagón)
4. **Presentación del Teatro Medieval**, el narrador describe con detalles el proceso de las expresiones de la época. (pausa o apagón)
5. **Escena en estilo Teatro Medieval**…. [y así sucesivamente]

Y así cada estilo es presentado y luego interpretado en su correspondiente género o estilo. Un aspecto importante para considerar, es que no es imprescindible, ir en orden cronológico ni mucho menos. Al contrario, en algunas presentaciones, es posible dejar al público escoger inclusive los géneros o estilos que se van a presentar a continuación, así el narrador puede controlar el tiempo y cantidad de escenas que se presenten.

Si bien, el narrador detalla partes clave la historia del teatro, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, no es excluyente de que agregue otros aspectos, relacionados con otras artes, o incluso a otros avances históricos y tecnológicos, que hayan marcado cada época, esto con el fin de enfatizar y poner en tiempo al espectador, con respecto a entender el contexto histórico y el porqué de cada género y estilo teatral.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Las Escenas

Las escenas se desarrollan al rededor del conflicto principal. A partir de allí, el grupo intérprete tendrá dos opciones posibles de cómo abordar la siguiente escena.

- Se repite la escena inicial en diferentes estilos teatrales a lo largo de la historia, ejemplo, la historia de una pareja de enamorados, en estilo teatro romano, luego medieval pagano, luego medieval religioso, renacentista (comedia del arte e isabelino), permitiendo así que cada escena sea diferente y coherente con la época que se está representando, pero manteniendo la trama original, y replicando a través de iteraciones.
- La historia es continua y cada escena es una concatenación de sucesos de la historia, es decir, que de una escena a la siguiente, los personajes y sus situaciones van cambiando de acuerdo a como va cambiando a trama, no se repite la escena inicial, sino que se va avanzando en la historia escena tras escena, y van sucediendo cosas distintas en cada una.

De acuerdo a nuestra experiencia, es mejor repetir la escena, ya que para el público, es un algo familiar que luego lo ven recreado en un estilo diferente, pero al conocer la versión original, pueden sentir mejor, cómo esta va cambiando o mutando, afectada por el propio género o estilo en el que se la interpreta.

La forma cronológica, o concatenada, no permite al público seguir la historia fácilmente, y más aún cuando hay saltos estilísticos muy bruscos, como pasar de teatro renacentista a un estilo clown, y más aún, si se añaden estilos no correlacionados a la estructura del show.

El cierre o reflexión final

El espectáculo finaliza con una reflexión sobre el teatro y su importancia a través del tiempo, con el impacto de cada uno de los géneros y estilos en la vida cotidiana.

Es aconsejable que no se haya mencionado que el espectáculo es improvisado desde un inicio, sino que el público lo vaya descubriendo a través del espectáculo, es en el momento del cierre o reflexión, que al mencionar que todo lo visto ha sido improvisado, que el público obtiene una mayor gratificación y una impresión de menor aleatoriedad respecto a la impro.

Estructura modular del espectáculo

Este espectáculo es modular y se puede adaptar a diferentes situaciones en términos de tiempo, cantidad de actores y estilos teatrales. Esta flexibilidad es una gran ventaja, ya que permite ajustar la puesta en escena a las necesidades específicas de cada presentación.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Consideraciones para la adaptación

Tiempo:

- Espectáculo breve o de formato corto: Si el tiempo es limitado, se pueden seleccionar dos o tres estilos teatrales contrastantes para crear un espectáculo dinámico y variado.
- Espectáculo extenso o de formato largo: Si se dispone de más tiempo, se pueden incluir más estilos teatrales, profundizando en cada uno de ellos y ofreciendo una experiencia más completa al público.

Cantidad de actores:

- Dos actores: Con dos actores, se puede realizar una versión minimalista de cada estilo teatral, enfocándose en los elementos esenciales y utilizando recursos como la narración, la gestualidad y la expresión vocal.
- Grupos grandes: Con un mayor número de actores, se pueden ampliar las posibilidades escénicas, incorporando coreografías, movimientos grupales e incluso dividiendo el grupo en diferentes subgrupos para representar distintos personajes o escenas.

Selección de estilos teatrales:

- Variedad y contraste: Es importante seleccionar estilos teatrales que sean contrastantes entre sí, esto creará un espectáculo más dinámico y mantendrá el interés del público.
- Coherencia temática: A pesar de la variedad, es recomendable que los estilos teatrales seleccionados tengan una cierta coherencia temática, ya sea explorando diferentes aspectos de una misma idea o abordando temas relacionados entre sí.

Canovaccio

Para cada situación se pueden diseñar canovaccios o estructuras base que servirán de referencia para el equipo de producción, los canovaccios en general solo describirán los sucesos más importantes de la estructura del Atemporal a realizarse. El uso del canovaccio tendrá un potencial enorme a la hora de organizar rápidamente los espectáculos, en diferentes espacios escénicos.

- **Guía para la Improvisación**: Sirve como una hoja de ruta para los actores, proporcionando una estructura dentro de la cual pueden improvisar. Esto mantiene la coherencia de la historia mientras permite la creatividad individual.
- **Mantenimiento de la Continuidad**: Ayuda a asegurar que la narrativa sigue una lógica interna y que los eventos se desarrollan de manera coherente, incluso cuando los diálogos y las acciones específicas pueden variar de una actuación a otra.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

- **Facilita el Ensayo**: Aunque la improvisación es central, el canovaccio facilita los ensayos al proporcionar un marco claro para la práctica de escenas y la exploración de interacciones entre personajes.

Ejemplos de Estructuras Base y Canovaccio

Formato Corto

EJEMPLO 1

Objetivo: Presentar un show corto para un festival de teatro breve.

Estructura base:

1. Presentación - 2 min
2. Teatro Griego Antiguo - 5 min
3. Teatro Renacentista - 5 min
4. Teatro Realista - 5 min
5. Cierre y venia - 2 min.

Total: 19 min.

CANOVACCIO DEL EJEMPLO 1

1. Presentación (2 min)
- Introducción del tema: Explicar brevemente el propósito de la presentación (una breve historia del teatro).
- Presentadores: Introducir a los presentadores (si hay más de uno).
- Enganchar al público: Hacer una pregunta retórica o una afirmación intrigante para captar la atención.

2. Teatro Griego Antiguo (5 min)
- Contexto histórico: Describir brevemente el contexto histórico (siglos V-IV a.C.).
- Elementos clave:
  - Principales dramaturgos: Esquilo, Sófocles, Eurípides.
  - Estructura de las obras: tragedia y comedia.
  - Teatro de Dionisio en Atenas.
- Impacto y legado: Mencionar cómo el teatro griego ha influido en el teatro occidental.

3. Teatro Renacentista (5 min)
- Contexto histórico: Situar la época (siglos XV-XVI) y el Renacimiento en Europa.
- Elementos clave:
  - Principales dramaturgos: William Shakespeare, Christopher Marlowe.
  - Características: humanismo, exploración de la condición humana, uso del verso blanco.
  - Teatros importantes: The Globe Theatre.
- Impacto y legado: Hablar brevemente sobre la influencia perdurable de Shakespeare.

4. Teatro Realista (5 min)
- Contexto histórico: Situar el movimiento (finales del siglo XIX y principios del XX).
- Elementos clave:
  - Principales dramaturgos: Henrik Ibsen, Anton Chéjov.
  - Características: enfoque en la vida cotidiana, problemas sociales, personajes complejos y realistas.
- Impacto y legado: Mencionar cómo el teatro realista ha influido en el teatro moderno.

5. Cierre y Venia (2 min)
- Resumen: Resumir brevemente los puntos principales cubiertos en la presentación.
- Reflexión final: Ofrecer una reflexión sobre la evolución del teatro y su relevancia continua.
- Agradecimientos: Agradecer al público por su atención.
- Venia: Realizar una venia final como acto de cierre.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

EJEMPLO 2

Objetivo: Presentación para Televisión

Estructura: (Concatenada)

1. Presentación - 1 min
2. Teatro Griego Antiguo - 2 min
3. Teatro Comedia Dell'Arte - 2 min
4. Teatro Ópera (con Gran Finale) - 2 min

Total: 7 min

CANOVACCIO PARA TELEVISIÓN DEL EJEMPLO 2

Pedir dos micrófonos de mano y entregar pista de audio a sonidista, no olvidar probar retorno para ópera

1. Presentación (1 min)
- Introducción del tema: "Bienvenidos a 'Una Breve Historia del Teatro', un viaje rápido a través de algunos de los momentos más importantes del teatro mundial."
- Enganchar al público: "Desde los antiguos griegos hasta la extravagante ópera, exploraremos cómo el teatro ha evolucionado a lo largo de los siglos."
- Introducción de los presentadores: "Hoy nos sumergiremos en este recorrido fascinante."

2. Teatro Griego Antiguo (2 min)
- Contexto histórico: "Comenzamos en la Antigua Grecia, donde el teatro nació como una forma de honrar a los dioses y explorar la naturaleza humana.", "En el siglo V a.C., dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides crearon tragedias y comedias que aún hoy resuenan.", "El Teatro de Dionisio en Atenas fue el epicentro de estas representaciones." (pausa breve)
- Escena Teatro Griego Antiguo: Realizar escena inicial, solo personajes y conflicto, no explorar mucho

3. Teatro Comedia dell'Arte (2 min)
- Contexto histórico: "Avanzamos al Renacimiento italiano con la Comedia dell'Arte, un estilo de teatro popular y improvisado.", "Caracterizado por personajes estereotipados como Arlequín, Pantalone y Colombina, cada uno con su máscara distintiva.", "Las tramas eran sencillas, pero la improvisación y la interacción con el público las hacían vibrantes y dinámicas." (pausa breve)
- Escena Comedia Dell'Arte: Continuar historia, solo personajes y conflicto, no explorar mucho

4. Teatro Ópera (con Gran Finale) (2 min)
- Contexto histórico: "Finalmente, llegamos a la Ópera, un género que combina música, drama y espectáculo.", "Nacida en Italia a finales del siglo XVI, la ópera se expandió rápidamente por toda Europa.", "Grandes compositores como Verdi y Mozart crearon obras maestras que son interpretadas en los teatros de ópera más prestigiosos del mundo." (pausa breve)
- Escena Ópera: Realizar escena cantada, solo personajes y conflicto, no explorar mucho.

5. Cierre y Despedida (1 min)
- Resumen: "Hemos recorrido la evolución del teatro, desde las tragedias griegas y la Comedia dell'Arte hasta las grandes óperas."
- Reflexión final: "Cada época nos ha dejado un legado único que sigue influyendo en la cultura teatral hasta nuestros días."
- Agradecimientos y despedida: "Esto fue 'Atemporal'. Un viaje a través de la historia del teatro [mencionar fechas de presentación y cartelera, redes sociales]."

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Formato Largo

EJEMPLO 3

Objetivo: Presentar el show en un colegio para jóvenes estudiantes y profesorado

Estructura:

1. Presentación - 5 min
2. Teatro Griego Antiguo - 6 min
3. Teatro Medieval - 6 min
4. Teatro Comedia Dell'Arte - 6 min
5. Teatro Realista - 6 min
6. Teatro Grotesco - 6 min
7. Teatro Musical - 6 min
8. Cierre - 4 min

Total: 45 min.

EJEMPLO 4

Objetivo: Presentar una versión más musical para un festival

Estructura:

1. Presentación - 5 min
2. Teatro Griego Antiguo (Con verso y Coro Cantado) - 4 min
3. Teatro Medieval (Con Cánticos estilo Gregoriano) - 4 min
4. Teatro Ópera (Con recitativo y Canto lírico) - 4 min
5. Teatro Vodevil (Canto Popular Cabaret estilo s.XIX) - 4 miin
6. Teatro Musical Clásico (Musical estilo 1900-1950) - 4 min
7. Teatro Musical Moderno (Musical estilo 1951-2000) - 4 min
8. Teatro Musical Pos Moderno (Musical estilo Hamilton 2001-2020) - 4 min
9. Cierre - 5 min

Total: 38 min

EJEMPLO 5

Objetivo: ATEMPORAL original

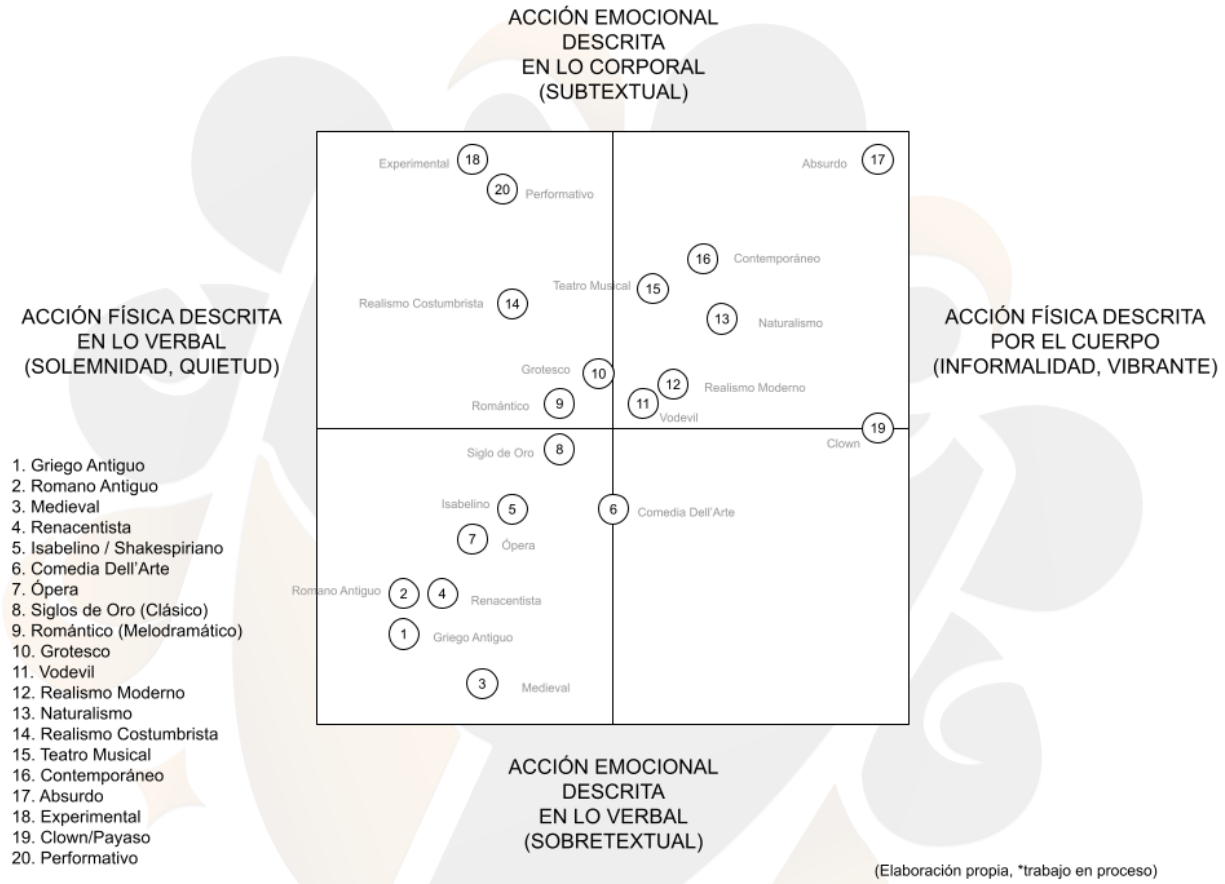
Estructura:

1. Presentación - 5 min
2. Teatro Griego - 6 min
3. Teatro Medieval - 6 min
4. Teatro Renacentista (Shakesperiano) - 6 min
5. Teatro Comedia Dell'Arte - 6 min
6. Teatro Ópera - 6 min
7. Teatro Realista - 6 min
8. Teatro Experimental - 6 min
9. Teatro Costumbrista - 6 min
10. Teatro Musical - 6 min
11. Cierre - 5 min

Total: 64 min

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Matriz de Análisis de Verbalidad y Corporalidad para géneros y estilos



(Elaboración propia, *trabajo en proceso)

Este cuadro ayuda a identificar los estilos respecto a sus aspectos compositivos en las categorías de verbalidad y corporalidad, siendo texto hablado o cantado un elemento de la verbalidad, y el texto corporal y el texto de movimiento en el espacio, elementos de la corporalidad, existen más elementos que se pueden ir clasificando y desglosando en cada categoría, pero se han seleccionado los más pertinentes para el análisis.

Eje Vertical

Acción Emocional descrita en lo verbal (sobretextual), Las acciones emocionales son descritas y evidenciadas a través del texto verbal, de aquello hablado, es decir, que los personajes no solo sienten, sino que enuncian lo que están sintiendo. Hay muy poco espacio para la interpretación del público, prácticamente todo está explicitado.

Acción Emocional descrita en lo corporal (subtextual), Las acciones emocionales son descritas y evidenciadas a través del cuerpo, aquello que se piensa ya no se dice, o se

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

explicita muy poco, es decir, que los personajes sienten, sin enunciarlo, se expresa en el gesto. El público interpreta con libertad aquello no explicitado.

Eje Horizontal

Acción Corporal descrita en lo verbal (solemnidad, quietud), Las acciones físicas son descritas y evidenciadas a través del texto verbal, es decir que el personaje no solo se mueve, sino que enuncia su movimiento o el lugar hacia donde va, Hay muy poco movimiento resultante, ya que todo el movimiento significante recae en lo dicho. El público tiene muy poco que interpretar del movimiento, ya que es redundante con lo dicho.

Acción Corporal descrita en lo corporal (informalidad, vibración), Las acciones físicas son descritas y evidenciadas a través del cuerpo, aquello que se mueve lo hace incluso sin presencia del texto verbal hablado, lo que se mueve ya no explica su accionar, no se enuncia, se expresa en el gesto. El público interpreta libremente entonces el movimiento no explicitado.

Análisis de los géneros y estilos teatrales

El estudio de cada género y estilo teatral es la columna vertebral de este formato, su comprensión por parte del actor es crucial para poder diferenciar cada estilo en cada escena.

Suele suceder que por la inexperiencia, por la falta de estudio o la de ensayo, los actores no logran construir apropiadamente el estilo, ni a los personajes de forma tridimensional, lo que tiene un impacto sumamente negativo. Por nuestra experiencia, el público puede llevarse una gran desazón cuando el espectáculo es presentado sin el grado de profesionalismo necesario, este espectáculo al estar constituido por estilos tan diversos y divergente en algunos casos, puede ser un arma de doble filo para los elencos.

Ahora bien, no nos referimos a que un actor debe estar en un nivel muy alto técnicamente o en su carrera profesional, sino, que el estudio adecuado, el trabajo de mesa, el ensayo y la reflexión profunda de este formato es la verdadera garantía de éxito. Nosotros llevamos varios años en cartelera y en eventos, y hemos tenido actores de todos los niveles interpretando en el espectáculo, pero para todos el rigor del trabajo actoral fue el mismo, la bibliografía consistente, las pautas de dirección, el estudio y ensayo, al menos una vez por semana de forma regular, eso hizo crecer a los actores, en vez de esperar a qué vengan ya formados.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Teatro de la antigua Grecia

LA ESTÉTICA

Tratamiento escénico de la escena: El escenario es sencillo, con un fondo neutro y pocos elementos decorativos. Se pueden utilizar columnas, arcos y otros elementos arquitectónicos para crear la ilusión de un templo o un teatro griego.
Vestuario: Los actores usan túnicas blancas o de colores claros, sandalias y peinados sencillos.
Máscaras: Se pueden usar máscaras para representar a diferentes personajes, como dioses, héroes y personajes mitológicos. Las máscaras se utilizan para crear diferentes expresiones faciales y para enfatizar los rasgos de los personajes, si se utilizan máscaras tradicionales, estas también sirven para amplificar el sonido por el cono interior que poseen.
Maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD

Parámetros textuales verbales: El lenguaje es formal y poético, con un uso frecuente de versos y diálogos elaborados.
Parámetros del habla: La voz es clara y potente, con una dicción lo más clara posible. Se utilizan entonaciones y pausas para enfatizar las emociones de los personajes.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD

Parámetros textuales del movimiento: Los movimientos son elegantes y fluidos, con una postura erguida y una presencia escénica imponente.
Parámetros textuales del gesto: Los gestos son amplios y expresivos, pero que tienden a estacionarse en poses muy claras y extendidas, que simbolicen lo dicho.

MUSICALIDAD

Parámetros musicales de época: Se utiliza música instrumental de la antigua Grecia, como la lira y la flauta.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el objetivo de crear una atmósfera ambiental.

Teatro Romano

LA ESTÉTICA

Tratamiento escénico de la escena: El escenario es más elaborado que en el teatro griego, con una plataforma elevada y una decoración más rica. Se pueden utilizar elementos como telones, estatuas y maquinaria escénica.
Vestuario: Los actores usan túnicas de colores más vivos y elaborados, así como sandalias y togas.
Máscaras: Se siguen utilizando máscaras para representar a diferentes personajes, pero con un estilo más decorativo y colorido. Las máscaras se utilizan para crear expresiones faciales aún más caricaturizadas.
Maquillaje: El maquillaje es más colorido y llamativo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

VERBALIDAD
Parámetros textuales: El lenguaje sigue siendo formal y poético, pero con un tono más cómico y satírico.
Parámetros del habla: La voz es más variada y expresiva, con el uso de diferentes entonaciones y acentos.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD
Parámetros del movimiento: Los movimientos son más dinámicos y enérgicos que en el teatro griego.
Parámetros textuales del gesto: Los gestos son más amplios que en el teatro griego, con el objetivo de crear un efecto cómico.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música instrumental romana, como la lira, la flauta y el aulos.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es más compleja que en el teatro griego, con el uso de instrumentos y efectos de sonido.

Teatro medieval pagano

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es simple y austero, con pocos elementos decorativos. Se pueden utilizar elementos como un telón de fondo, un altar o un trono.
Vestuario: Los actores usan ropa medieval sencilla, de colores vivos.
Máscaras: Se pueden utilizar máscaras para representar a diferentes personajes, como demonios, animales y seres fantásticos. Las máscaras se utilizan para crear expresiones faciales, grotescas y caricaturescas.
Maquillaje: El maquillaje es colorido y llamativo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es popular y coloquial, con el uso frecuente de refranes y dichos populares. Se utilizan recursos como la sátira, la burla y la crítica social.
Parámetros del habla: La voz es alta y clara, con una dicción imperfecta. Se utilizan entonaciones y acentos regionales.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son enérgicos y cuasi acrobáticos.
Parámetros textuales del gesto: Los gestos son amplios y expresivos, con el objetivo de comunicar las emociones de los personajes de forma exagerada.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música instrumental medieval, como laúd, flauta dulce y percusión.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el uso de instrumentos acústicos.

Teatro Medieval religioso

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es simple y austero, con pocos elementos decorativos. Se pueden utilizar elementos como un altar, un púlpito o un telón de fondo con imágenes religiosas.
Vestuario: Los actores usan ropa medieval religiosa, como túnicas, hábitos y capas.
Máscaras: Se pueden utilizar máscaras para representar a personajes religiosos, como ángeles, demonios y santos. Las máscaras se utilizan para crear expresiones faciales serias y angelicales.
Maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es formal y elevado, con un uso frecuente de frases bíblicas y referencias religiosas. Se utilizan recursos como la alegoría, el simbolismo y la enseñanza moral.
Parámetros del habla: La voz es clara y potente, con una dicción lo más clara posible. Se utilizan entonaciones solemnes y reverentes.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son lentos y pausados, con una postura erguida y reverente.
Parámetros textuales del gesto: Los gestos son medidos y solemnes, reflejando la religiosidad de la obra.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música sacra medieval, como cantos gregorianos y polifonía religiosa.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el uso de voces e instrumentos acústicos.

Teatro renacentista - Comedia del arte

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es simple y versátil, con pocos elementos decorativos que puedan cambiarse rápidamente. Se pueden utilizar elementos como telones de fondo, paneles y objetos de utilería.
Vestuario: Los actores usan ropa colorida y llamativa, inspirada en la moda renacentista. Se utilizan máscaras para representar a los personajes arquetípicos de la comedia del arte.
Máscaras: Cada personaje de la Comedia Dell'Arte tiene su máscara característica. Las máscaras se utilizan para crear expresiones faciales caricaturizadas y para ocultar la identidad de los actores.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es coloquial y divertido, con un uso frecuente de la improvisación y el juego de palabras. Se utilizan recursos como la comedia física, la sátira y la crítica social.
Parámetros del habla: La voz es alta y clara, con una dicción perfecta. Se utilizan entonaciones exageradas y acentos regionales.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son enérgicos y cuasi acrobáticos.
Parámetros textuales del gesto: Los gestos son amplios y expresivos, con el objetivo de crear un efecto cómico. Se utilizan movimientos corporales exagerados y pantomimas.
Parámetros de los personajes de la Comedia Dell'Arte: La corporalidad de los personajes es fundamental y está altamente estilizada para distinguir claramente cada arquetipo. Arlequín es ágil y acrobático, con movimientos rápidos y graciosos; Pantalone es encorvado, con pasos cortos y gestos codiciosos; Il Dottore tiene una postura erecta, con movimientos deliberados y grandilocuentes; Capitano se mueve con una exagerada postura militar y gestos grandiosos; Colombina es coqueta y ágil, con movimientos suaves y expresivos; Brighella es astuto y furtivo, con movimientos rápidos y precisos; Pulcinella es jorobado y errático, con gestos torpes pero cómicos. Cada personaje utiliza su cuerpo para expresar su personalidad y rol dentro de la trama, haciendo uso de movimientos exagerados y gestos distintivos.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música instrumental renacentista, como laúd, violín y flauta dulce.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el uso de instrumentos acústicos.

Teatro Isabelino (Shakesperiano)

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es simple y versátil, con pocos elementos decorativos que puedan cambiarse rápidamente. Se pueden utilizar elementos como telones de fondo, paneles y objetos de utilería.
Vestuario: Los actores usan ropa lujosa y elaborada, inspirada en la moda isabelina. Se utilizan tocados, pelucas y accesorios para complementar el vestuario.
Máscaras: No se utilizan máscaras.
Maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es poético y elevado, con un uso frecuente del verso y la prosa elaborada. Se utilizan recursos como la metáfora, la alegoría y el simbolismo.
Parámetros del habla: La voz es clara y potente, con una dicción perfecta. Se utilizan entonaciones dramáticas y pausas para enfatizar las emociones de los personajes. Se

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

realizan soliloquios para explicitar lo que el personaje está sintiendo y/o para que exprese sus objetivos, pasiones, etc.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son elegantes y fluidos, con una postura erguida y majestuosa.
Parámetros textuales del gesto: Los gestos son amplios y expresivos, reflejando la intensidad de las emociones de los personajes.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música instrumental isabelina, como laúd, violín y flauta dulce. Se pueden incluir canciones y madrigales para acompañar la acción escénica.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el uso de instrumentos acústicos.

Ópera

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es elaborado y lujoso, con decorados que cambian según la escena. Se utilizan elementos como telones de fondo, paneles, objetos de utilería y maquinaria escénica.
Vestuario: Los actores usan ropa lujosa y elaborada, inspirada en la moda de la época en que se desarrolla la ópera. Se utilizan tocados, pelucas y accesorios para complementar el vestuario.
Parámetros del uso de máscaras: No se utilizan máscaras.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es elaborado y llamativo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los cantantes y crear personajes más impactantes.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es poético y elevado, con un uso frecuente del verso y el recitado.
Parámetros del habla: La voz es potente y afinada. Los actores utilizan técnicas vocales como el bel canto para interpretar la música.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son elegantes y fluidos, con una postura erguida y majestuosa. Los cantantes deben tener una buena coordinación y control corporal para interpretar las coreografías.
Parámetros del gesto: Los gestos son amplios y expresivos, reflejando las emociones de los personajes y la música. Se utilizan movimientos corporales, coreográficos para acompañar el canto, debe tenerse en cuenta que movimientos muy energéticos pueden provocar una perdida de apoyo al cantar.

MUSICALIDAD:

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Parámetros musicales de época: La ópera se caracteriza por el uso de música vocal e instrumental compleja. La música es compuesta específicamente para la obra y juega un papel fundamental en la narración de la historia y la expresión de las emociones de los personajes.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es compleja y elaborada, con el uso de una orquesta en vivo y un sistema de amplificación.

Realismo

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es realista, con decorados que imitan lugares reales. Se utilizan elementos como escenografías detalladas, objetos de utilería cotidianos y efectos de iluminación realistas.
Vestuario: Los actores usan ropa cotidiana, de la época principios del siglo XX. Se evita el uso de ropa lujosa o extravagante.
Parámetros del uso de máscaras: No se utilizan máscaras.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores y crear personajes más realistas.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es coloquial y natural, reflejando la forma de hablar de las personas en la vida real. Se utilizan recursos como el diálogo cotidiano y la jerga popular.
Parámetros del habla: La voz es natural y coloquial, con una dicción perfecta. Los actores evitan utilizar entonaciones dramáticas o exageradas, se incorpora el sub texto.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son naturales y fluidos, reflejando la forma en que las personas se mueven en la vida real. Se evita el uso de movimientos coreográficos o acrobacias.
Parámetros del gesto: Los gestos son naturales y cotidianos, reflejando los gestos que las personas utilizan en la vida real. Se evita el uso de gestos exagerados o pantomimas.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: En el teatro realista no se utiliza música de forma regular. En algunos casos se puede utilizar música incidental para crear ambiente o enfatizar momentos específicos de la obra.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el objetivo de crear un ambiente realista. Se pueden utilizar efectos de sonido para ambientar la escena.

Teatro Experimental

LA ESTÉTICA:

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Tratamiento escénico de la escena: El escenario es minimalista y austero, con pocos elementos decorativos. Se pueden utilizar elementos como sillas, mesas y objetos cotidianos para crear una atmósfera de soledad y aislamiento.
Vestuario: Los actores usan ropa sencilla y cotidiana, de colores neutros.
Parámetros del uso de máscaras: No se utilizan máscaras.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es metafórico, filosófico y reflexivo, explorando temas como la existencia, la libertad y la responsabilidad. Se utilizan recursos como el monólogo y el diálogo introspectivo, se utilizan frecuentemente recursos literarios, como metáforas y otros.
Parámetros del habla: La voz es profunda y reflexiva, con un tono melancólico o angustioso a momentos.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son lentos y pausados, con una postura encorvada o cabizbaja.
Parámetros del gesto: Los gestos son introspectivos y expresivos, reflejando las emociones internas de los personajes.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música ambiental o minimalista, que cree una atmósfera de soledad y reflexión.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el objetivo de crear una atmósfera ambiental.

Teatro del absurdo

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario muestra un ambiente que refleja el encierro o es onírico, con elementos que desafían la lógica y la realidad. Se pueden utilizar elementos como objetos dispares y decorados extravagantes.
Vestuario: Los actores usan ropa extraña y extravagante, que no se ajusta a la época o al contexto de la obra.
Parámetros del uso de máscaras: No se utilizan máscaras.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje puede ser colorido y llamativo o, por el contrario, ser muy minimalista y austero.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es incoherente y sin sentido, con diálogos que carecen de lógica y significado. Se utilizan recursos como el humor negro, la ironía y el sarcasmo. Se utilizan refranes y dichos populares.
Parámetros del habla: La voz es exagerada y caricaturizada, con entonaciones y acentos inusuales.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son torpes y desequilibrados, creando una sensación de incomodidad y desasosiego. Los personajes pueden cambiar de edad y género de manera aleatoria
Parámetros del gesto: Los gestos son exagerados y cómicos, reflejando la irracionalidad de la obra.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música disonante y cacofónica, que crea una atmósfera de inquietud y desasosiego.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es ruidosa y caótica, con el objetivo de crear una atmósfera perturbadora.

Teatro Épico

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es multifuncional y versátil, con elementos que permiten cambios rápidos y sencillos. Se pueden utilizar elementos como plataformas giratorias, telones móviles y proyecciones multimedia.
Vestuario: Los actores usan ropa que refleja la época y el contexto social de la obra. Se pueden utilizar elementos de vestuario que representen la clase social, la profesión o la ideología de los personajes.
Parámetros del uso de máscaras: No se utilizan máscaras.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es directo y sencillo, con un uso frecuente de la narración y la descripción. Se utilizan recursos como el distanciamiento y la ruptura de la cuarta pared. Se busca que el público reflexione sobre los temas sociales y políticos de la obra.
Parámetros del habla: La voz es clara y potente, con una dicción lo más clara posible. Se utilizan entonaciones y pausas para enfatizar los mensajes de la obra, puede utilizarse el canto para enfatizar.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD
Parámetros del movimiento: Los movimientos son enérgicos y dinámicos, con el objetivo de crear un espectáculo vibrante y lleno de energía. Se pueden utilizar movimientos coreográficos o acrobacias para enfatizar los mensajes de la obra.
Parámetros del gesto: Los gestos son expresivos y enfáticos, con el objetivo de comunicar los mensajes de la obra. Se pueden utilizar gestos que representen acciones, emociones o ideas.

MUSICALIDAD

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Parámetros musicales de época: Se utiliza música que refleje la época y el contexto social de la obra. Se pueden utilizar canciones populares, música tradicional o composiciones originales.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es compleja y elaborada, con el uso de un sistema de amplificación y efectos de sonido.

Teatro Musical

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es colorido y llamativo, con decorados que cambian según la escena. Se utilizan elementos como telones de fondo, paneles, objetos de utilería y maquinaria escénica.
Vestuario: Los actores usan ropa llamativa y extravagante, acorde con el estilo musical de la obra. Se pueden utilizar tocados y accesorios para complementar el vestuario.
Parámetros del uso de máscaras: En general no se utilizan máscaras, sin embargo, es posible su uso para enfatizar a algún personaje.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es elaborado y llamativo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores y crear personajes más impactantes.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es coloquial y divertido, con un uso frecuente de canciones y bailes. Las letras de las canciones son importantes para la narración de la historia y el desarrollo de los personajes.
Parámetros del habla: La voz es potente y afinada, con una dicción lo más clara posible. Los actores deben tener buenas habilidades para el canto y la danza.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:

Parámetros del movimiento: Los movimientos son enérgicos y dinámicos, con el objetivo de crear un espectáculo vibrante y lleno de energía. Los actores deben tener una buena coordinación y control corporal para interpretar las coreografías, sin perder el apoyo al cantar.
Parámetros del gesto: Los gestos son amplios y expresivos, reflejando la música y las emociones de los personajes. Se utilizan movimientos corporales, coreográficos para acompañar las canciones y bailes.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: El teatro musical se caracteriza por el uso de música original compuesta específicamente para la obra. La música es un elemento fundamental para la narración de la historia, el desarrollo de los personajes y la creación de la atmósfera de la obra.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es compleja y elaborada, con el uso de una orquesta en vivo o grabada y un sistema de amplificación de alta calidad.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Teatro Grotesco

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario puede ser tradicional o tender a lo surrealista, incluso onírico, con elementos que desafían la realidad y la lógica. Se pueden utilizar elementos como objetos dispares, paisajes deformes y decorados extravagantes.
Vestuario: Los actores usan ropa extraña y extravagante, que no se ajusta a la época o al contexto de la obra. Se pueden utilizar disfraces, máscaras y accesorios para crear personajes grotescos y caricaturescos. La ropa disfuncional dificulta el movimiento natural de los actores.
Parámetros del uso de máscaras: Se puede utilizar máscaras para crear personajes grotescos o caricaturescos. Las máscaras pueden ser deformes, exageradas o representar animales u objetos.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es colorido y llamativo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores y crear personajes más impactantes.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es incoherente y sin sentido, con diálogos que carecen de lógica y significado. Se utilizan recursos como el humor negro, la ironía y el sarcasmo.
Parámetros del habla: La voz es exagerada y caricaturizada, con entonaciones y acentos inusuales. Se pueden utilizar gritos, susurros y otros efectos vocales para crear un ambiente inquietante.

GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son torpes y desequilibrados, creando una sensación de incomodidad y desasosiego. Se pueden utilizar movimientos coreográficos cómicos o acrobacias para entretener al público.
Parámetros del gesto: Los gestos son exagerados y cómicos, reflejando la irracionalidad de la obra. Se pueden utilizar movimientos corporales grotescos y pantomimas para crear personajes ridículos.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música disonante y cacofónica, que crea una atmósfera de inquietud y desasosiego. Se pueden utilizar instrumentos inusuales o ruidos ambientales para crear un efecto sonoro extraño.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es ruidosa y caótica, con el objetivo de crear una atmósfera perturbadora. Se pueden utilizar efectos de sonido amplificados o distorsionados para crear un impacto sensorial.

Teatro Popular

LA ESTÉTICA:
Tratamiento escénico de la escena: El escenario es sencillo y austero, con pocos elementos decorativos. Se pueden utilizar elementos como telones de fondo, paneles y objetos de utilería simples.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Vestuario: Los actores usan ropa sencilla y cotidiana, de la época en que se desarrolla la obra. Se evita el uso de ropa lujosa o extravagante.
Parámetros del uso de máscaras: No se utilizan máscaras, a menos que se represente un personaje cultural característico que requiera el uso de máscaras.
Parámetros del maquillaje: El maquillaje es natural y sencillo, con el objetivo de resaltar los rasgos faciales de los actores.

VERBALIDAD:
Parámetros textuales: El lenguaje es coloquial y directo, reflejando la forma de hablar de las personas en la vida real. Se utilizan recursos como el humor popular, la sátira y la crítica social.
Parámetros del habla: La voz es natural y coloquial, con una dicción imperfecta. Se utilizan entonaciones y acentos regionales para crear personajes más cercanos al público.

CORPORALIDAD Y GESTUALIDAD:
Parámetros del movimiento: Los movimientos son naturales y fluidos, reflejando la forma en que las personas se mueven en la vida real. Se pueden utilizar movimientos coreográficos sencillos o bailes populares para entretener al público.
Parámetros del gesto: Los gestos son naturales y expresivos, reflejando las emociones de los personajes y la comedia de la obra. Se pueden utilizar movimientos corporales sencillos para enfatizar los diálogos.

MUSICALIDAD:
Parámetros musicales de época: Se utiliza música popular de la época en que se desarrolla la obra. Se pueden utilizar canciones folclóricas, bailes tradicionales y música instrumental sencilla.
Parámetros de sonorización de la época: La sonorización es simple y natural, con el objetivo de crear un ambiente familiar y cercano al público. Se pueden utilizar instrumentos acústicos o un sistema de amplificación sencillo.

Muchos parámetros pueden ser revisados y extendidos por cada grupo, los listados aquí, son solo un marco de referencia para el desarrollo del formato.

ATEMPORAL como herramienta pedagógica

Objetivos de la Herramienta Pedagógica:

- Promueve la creatividad, la adaptabilidad y la colaboración entre los actores.
- Permite la exploración y experimentación con una variedad de estilos teatrales, enriqueciendo así el repertorio artístico del grupo.
- Ordenar el proceso formativo al rededor de la Historia del Teatro, como eje articulador de los conocimientos del actor en formación.
- Facilita la comprensión y aplicación de los conceptos y técnicas necesarias para la realización de un espectáculo de improvisación teatral en el formato "Atemporal".

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

- Proporciona una experiencia teatral única y emocionante tanto para los actores como para el público.

Utilización de la herramienta

Parte 1: Enseñanza de Fundamentos del teatro a través del Formato "Atemporal"

- Introducción a los Conceptos: Explicación de conceptos teatrales, vinculados con el proceso de desarrollo de la historia del teatro.
- Explicación del formato "Atemporal": Como una oportunidad para explorar y celebrar la diversidad del teatro a lo largo del tiempo.

Parte 2: Enseñanza de técnicas de análisis y desarrollo de habilidades y técnicas

- Análisis de Elementos Estilísticos para la Improvisación: Análisis detallado de los elementos estilísticos clave, incluyendo estética, verbalidad, gestualidad, musicalidad, narrativa y estructura dramática.
- Análisis y armado de Tramas: Establecer métodos propios para desarrollar tramas coherentes y emocionantes, explorando tanto el proceso planificado como el orgánico.
- Selección de Estilos Teatrales: Elegir estilos teatrales contrastantes que amplíen el repertorio del actor y fomenten la creatividad.
- Desarrollo de Escenas: Ejercicios prácticos para desarrollar habilidades de improvisación, explorando diferentes estilos teatrales y perfeccionando la capacidad de adaptación del actor.

Parte 3: Práctica y Evaluación

- **Reflexión y Retroalimentación**: Establecer momentos de reflexión sobre las actuaciones, identificar áreas de mejora y recibir retroalimentación constructiva de los compañeros y el instructor.
- **Evaluación y revisión de metodologías**: Evaluación del aprendizaje durante el uso de la herramienta pedagógica y su relevancia para la formación del actor.
- Énfasis en la importancia de la práctica continua, la experimentación y la apertura a nuevas experiencias teatrales.
- **Invitación a los actores**, a seguir explorando y expandiendo sus habilidades a través de la improvisación y la creatividad, tanto dentro como fuera del formato "Atemporal".

Parte 4: Desarrollo y Presentación del Espectáculo

- **Estructura Modular del Espectáculo**: Estrategias para adaptar el espectáculo según el tiempo disponible, el número de actores y los estilos teatrales seleccionados, optimizando así la experiencia del público.
- **Obtención de la Sugerencia del Público**: Establecer las dinámicas con el público para obtener sugerencias del público y utilizarlas como punto de partida para la creación de escenas significativas.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

- **Presentación del Espectáculo**: Determinar pautas de dirección para presentar cada estilo teatral de manera efectiva, explorando tanto enfoques tradicionales como no tradicionales.

Consideraciones importantes:

Los estilos descritos aquí, no reflejan la totalidad de géneros o estilos que forman parte de la historia del teatro occidental, al contrario, son producto de una elección arbitraria, de aquellos que a nuestro parecer pueden ser los más representativos y con el potencial escénico de poder ser llevados a puesta final.

En nuestros entrenamientos y ensayos tenemos más estilos detallados para el trabajo actoral, pero que no han sido considerados como viables para puesta en escena, algunos, inclusive, carecen de fuentes bibliográficas suficientes como para poder agregarlos a la herramienta pedagógica. Sin embargo, es prudente, siempre reforzar el estudio con referencias fiables, que puedan permitir un análisis profundo y lo más completo posible de cada estilo que se vaya a incluir.

Este formato nació de una idea simple que fue creciendo hasta convertirse en una obra teatral completa, altamente eficiente y que, realizada debidamente, dejará al público muy contento. Por eso siempre respetaremos a nuestro formato, porque ahora es parte de la Compañía Chuquiago, del Centro Cultural Yungaro Santalla y de cada uno de los actores que forman parte de la compañía. Nos ha brindado alegrías y frustraciones, pero ante el cansancio, nos recuerda siempre a través de sí mismo, que cada vez que lo interpretamos en el escenario, podemos convertirnos en aquel actor o actriz que queremos ser.

Glosario de (algunos) términos

Acción corporal, se refiere al uso del cuerpo del actor para comunicar, expresar y transmitir emociones, intenciones, estados de ánimo y narrativas sin necesidad de usar palabras. Es una herramienta fundamental en el teatro, la danza, el mimo y otras formas de arte escénico, donde el lenguaje corporal juega un papel crucial en la comunicación con el público.

Acción emocional, se refiere a las decisiones y comportamientos de un personaje que están impulsados por sus emociones internas. Estas acciones son manifestaciones físicas y vocales de los estados emocionales del personaje y son fundamentales para crear interpretaciones auténticas y convincentes.

Aumentar o Intensificar, En el ámbito de la improvisación teatral, "Aumentar o Intensificar" (en inglés, "Heightening") se refiere a la técnica de elevar progresivamente la energía, las emociones, los conflictos y las acciones en una escena para mantenerla interesante y dinámica. Esta técnica ayuda a evitar que la escena se estanque o se vuelva monótona, permitiendo que los improvisadores desarrollen la narrativa de manera más emocionante y entretenida para el público.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Canovaccio, Especialmente en la tradición de la Commedia dell'Arte italiana, el "canovaccio" es un esquema o guion esquemático que describe la estructura básica de una obra. A diferencia de los guiones modernos que incluyen diálogos detallados, el canovaccio ofrece solo una guía general de la trama, las escenas principales y las acciones importantes

Conflicto, el "conflicto" es un elemento crucial que impulsa la acción y la narrativa de una escena. Se refiere a la tensión o discordia que surge entre personajes, situaciones, deseos o necesidades contrapuestas. El conflicto es lo que mantiene el interés del público y da a los personajes una razón para actuar y reaccionar.

Corporalidad, se refiere al uso del cuerpo por parte del actor como medio de expresión artística. Este concepto abarca la manera en que los actores utilizan sus movimientos, posturas, gestos y la presencia física en el espacio escénico para comunicar emociones, estados de ánimo, intenciones y características de los personajes. La corporalidad es fundamental para crear una conexión visual y emocional con el público y para enriquecer la narrativa de la obra.

Costumbrismo, El costumbrismo es un movimiento literario y artístico que surgió en el siglo XIX y se caracteriza por la representación detallada y realista de las costumbres, tradiciones y modos de vida de una sociedad, especialmente de la vida cotidiana. Este enfoque busca retratar con precisión las características culturales, sociales y morales de una época y lugar específicos, ofreciendo una visión íntima y auténtica de la vida común y corriente.

Detonante, En el contexto de la dramaturgia y la narrativa, el "detonante" (también conocido como "incidente incitador" o "evento desencadenante") es un momento clave que pone en marcha la trama principal de la historia. Este evento altera el equilibrio inicial y provoca que los personajes principales tomen acción, iniciando así el conflicto central que se desarrollará a lo largo de la obra o la narrativa. El detonante es esencial porque capta la atención del público y establece el rumbo de la historia.

Explorar o Expandir, En el contexto de la improvisación teatral, "Explorar o Expandir" (en inglés, "Exploring" o "Expanding") se refiere a la técnica de profundizar y desarrollar los elementos ya establecidos en una escena para enriquecer la narrativa y crear un mundo más completo y detallado. Esta técnica implica aprovechar al máximo las ideas, personajes, relaciones y situaciones que han surgido espontáneamente, en lugar de introducir constantemente nuevos elementos.

Grotesco, El "grotesco" es un término utilizado en el teatro, el arte y la literatura para describir un estilo que exagera y distorsiona las características humanas o naturales, a menudo de manera grotesca o excesiva. Este estilo puede manifestarse de diversas formas, desde lo cómico hasta lo perturbador, y suele implicar una combinación de elementos opuestos, como lo bello y lo feo, lo cómico y lo trágico, lo real y lo imaginario.

Idea y Media Idea, En el contexto del teatro y la literatura, las expresiones "idea" y "media idea" suelen referirse a conceptos utilizados por el dramaturgo francés Jean-Baptiste

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Poquelin, más conocido como Molière. Estas expresiones son parte de su teoría sobre la comedia y la creación de obras teatrales. La "idea" en el teatro según Molière se refiere al concepto central o la premisa fundamental de una obra. Es la semilla a partir de la cual se desarrolla toda la trama, los personajes y los conflictos. La idea es la esencia de la comedia y proporciona la base sobre la cual se construye la historia. La "media idea" se refiere a una idea secundaria o subtema que complementa y enriquece la idea principal de la obra. Aunque menos prominente que la idea principal, la media idea contribuye al desarrollo de la trama y los personajes, agregando capas de significado y profundidad a la historia. Puede ser un elemento temático, un conflicto secundario o un aspecto del carácter que se explora a lo largo de la obra.

Lógica, Se refiere a la coherencia interna y consistencia de las acciones, diálogos y eventos dentro de la obra. Esta lógica es crucial para mantener la credibilidad y la inmersión del público. En el contexto de la realidad base y en el interior de los mundos ficcionales, la lógica se refiere a las reglas y principios que rigen el universo narrativo. Esta lógica establece cómo funciona el mundo y cómo interactúan los elementos dentro de él.

Patrón, En el contexto del teatro de improvisación, un "patrón" o "juego de patrones" se refiere a una estructura repetitiva o temática que se establece durante una escena improvisada y que se convierte en una fuente de inspiración para los improvisadores. Estos patrones pueden surgir de manera espontánea a partir de las interacciones entre los personajes, las acciones o las palabras, y luego se refuerzan y desarrollan a lo largo de la escena para crear humor, generar conflictos o explorar temas.

Premisa, Se refiere a la idea fundamental o concepto básico sobre el cual se construye una obra narrativa. Esencialmente, la premisa establece el punto de partida de la historia y proporciona la base sobre la cual se desarrollan los personajes, los conflictos y los eventos que conforman la trama

Proceso Orgánico, En el contexto del teatro de improvisación, el "proceso orgánico" se refiere a la manera en que se desarrolla una obra improvisada de manera gradual y fluida, construyendo la trama, los personajes y los conflictos a medida que avanza la actuación, en lugar de seguir un guion o plan preestablecido de antemano. Este enfoque permite que la historia se desarrolle de manera espontánea y se adapte a las elecciones y acciones de los actores en el escenario, creando una experiencia teatral única y dinámica para el público.

Proceso Planificado, En el contexto del teatro de improvisación, un "proceso planificado" se refiere a la estructura o esbozo de guion que se establece previamente para una obra improvisada, pero que deja espacio para la creatividad y la espontaneidad de los actores durante la ejecución. A diferencia de una obra de teatro tradicional con un guion completamente escrito, en una obra improvisada con un proceso planificado, se definen algunos parámetros básicos, como la premisa, los personajes principales o la estructura general de la trama, pero se permite a los actores improvisar diálogos, acciones y detalles específicos dentro de esos límites.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Realidad Base, A veces también llamada "Realidad Base Escénica" o simplemente "Realidad Base" se refiere al conjunto inicial de circunstancias, información y detalles concretos que los actores establecen al comienzo de una escena improvisada. Estos elementos sirven como el fundamento sobre el cual se construye la acción y la narrativa de la escena.

Resolución o Desenlace, se refiere a la parte de una obra en la que se resuelven los conflictos principales y se llega a una conclusión que brinda un cierre a la historia. Es el momento en el que se revela el destino final de los personajes y se clarifican los resultados de los conflictos y acciones que han tenido lugar a lo largo de la trama.

Trama, La trama se refiere al esquema o estructura básica de eventos que componen la narrativa de una obra, ya sea literaria, teatral, cinematográfica u otra forma de expresión artística. Es la secuencia de acciones, situaciones y conflictos que se desarrollan a lo largo de la historia y que proporcionan un sentido de progresión y desarrollo en la obra. La trama suele involucrar a los personajes en una serie de acontecimientos que tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace.

Verbalidad, La verbalidad se relaciona con la expresión y comunicación verbal de los personajes a través de diálogos, monólogos y discursos. La verbalidad es fundamental para transmitir ideas, emociones, pensamientos y conflictos dentro de una obra teatral, y puede variar en estilo, tono y registro dependiendo del contexto y los personajes involucrados.

Referencias y enlaces relevantes

- ATEMPORAL en el Quimsa Tunka Mayani Enkuentro de Teatro Breve y Dramaturgia, 23 de Julio de 2023. La Paz, Bolivia. https://www.youtube.com/watch?v=pByIF1Sddoo
- 20 Tramas Maestras de Ronald Tobias. Artículo elaborado por Carles Godia. 2022. Sitio Web. https://carlesgodia.com/wikisd/BookStack/public/books/estructuras-y-tramas/page/las-20-tramas-universales-de-ronald-tobias

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Reconocimiento y Derechos de Autor

Este documento se encuentra bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual (CC BY-SA 4.0) y está disponible exclusivamente para fines artísticos y educativos. Al utilizar este documento, usted acepta cumplir con las siguientes condiciones:

- **Atribución**: Usted debe otorgar el crédito correspondiente al autor original del documento. Esta atribución debe realizarse en cualquier formato físico o digital de manera visible y clara.
- **Compartir Igual**: Si usted crea una obra derivada a partir de este documento, debe distribuirla bajo la misma licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual (CC BY-SA).
- **Restricciones de Redistribución y Publicación**: Aunque se otorga una licencia de uso, este documento no puede ser redistribuido ni publicado en ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito del autor. Esto incluye cualquier medio físico o digital.
- **Prohibición de Usufructo Sin Consentimiento**: No está permitido obtener beneficios económicos directos a través de la redistribución, publicación o cualquier otro proceso que implique un aprovechamiento económico del documento sin el consentimiento expreso y por escrito del autor.
- **Uso, Adaptación e Interpretación**: Se permite la utilización, adaptación e interpretación libre del formato descrito en el documento, siempre que se cumpla con la atribución mencionada en el punto 1.

Al utilizar este documento, usted acepta y se compromete a respetar estas condiciones. El autor puede modificar estos términos en cualquier momento sin previo aviso. Para cualquier consulta o solicitud de permiso adicional, por favor contacte al autor.

Al aceptar estos términos de uso, se asegura un manejo respetuoso y legal del documento, garantizando el reconocimiento y los derechos del autor.

Para solicitar el permiso directo del autor para la redistribución, publicación y/o comercialización de este documento, por favor envía una carta de solicitud, mediante un correo electrónico o mensaje con adjunto por estos canales de comunicación:

Correo Electrónico a: Yungaro Santalla yungaro.santalla@gmail.com
Facebook del Autor: Yungaro Santalla https://www.facebook.com/YungaroSantallaOficial/
Facebook del Autor: Maira De la Riva https://www.facebook.com/MairaDeLaRivaOficial
Facebook del Centro Cultural: https://www.facebook.com/YungaroSantallaCentroCultural/

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

TALLERES DE INTRODUCCIÓN AL FORMATO DE TEATRO DE IMPROVISACIÓN

ATEMPORAL

Si quieres aprender de forma didáctica el formato de teatro improvisado ATEMPORAL, y poder explorar los distintos géneros y estilos que marcaron la historia del arte, llena el formulario para entrar en la lista de participantes.

https://forms.gle/BS5yRcpd7yXHFTUv6

(link activo publicado en Mayo de 2024)

El proceso de aprendizaje del formato en toda su capacidad está conformado por tres talleres:

Taller 1 Introducción

Taller 2 Estudios Intermedios

Taller 3 Estudios Avanzados

Cada uno con una mayor dificultad.
Se anunciará por correo electrónico o por redes sociales la fecha de inicio y se realizará el taller en cuanto se logre llegar al cupo mínimo de 10 participantes.
A continuación conoce el contenido de cada taller.

Más información:
Whatsapp +591 74904785 o yungaro.santalla@gmail.com

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

TALLER 1
INTRODUCCIÓN AL FORMATO ATEMPORAL

El primer tiene una duración aproximada de 2 meses.
Se realizan 4 sesiones al mes.
PRERREQUISITOS: Conexión a internet, Ropa cómoda, Espacio suficiente para trabajo físico, cuaderno de anotaciones.

Contenidos del taller 1:

Mes 1

- Estudio básico de los elementos compositivos.
- Abordaje y Análisis básico de sugerencias.
- Tratamiento básico de sugerencias y desarrollo de, medias ideas, ideas y premisas.
- Armado de tramas simples

Mes 2

- Montaje de un Atemporal para teatro Breve
- Preparación y armado del espectáculo
- Ensayos y correcciones
- Posibles imprevistos y cómo resolverlos.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

TALLER 2
ESTUDIO INTERMEDIO DE LA IMPRO EN DIFERENTES GÉNEROS Y ESTILOS

El segundo tiene una duración aproximada de 2 meses.
Se realizarán 4 sesiones al mes.
PRERREQUISITO: Taller 1 completado.

Contenidos del taller 2:

Mes 1

- Análisis de la lógica de una realidad base.
- Análisis y Práctica de la verbalidad y corporalidad de géneros y estilos antiguos: Griego Antiguo, Romano Antiguo, Medieval, Buffón.
- Montaje de escenas en estilos antiguos.

Mes 2

- Análisis de la lógica de una realidad base. (continuación)
- Análisis y Práctica de la verbalidad y corporalidad de géneros y estilos clásicos: Renacentista, Comedia Dell'Arte, Romántico y Melodrama.
- Montaje de escenas en estilos clásicos.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

TALLER 3
ESTUDIO AVANZADO DE LA IMPRO EN DIFERENTES GÉNEROS Y ESTILOS

El tercer taller tiene una duración de 2 meses. Se realizarán 4 sesiones al mes.
PRERREQUISITO: Taller 2 completado.

Contenidos del taller 3:

Mes 1

- Estudio de la Matriz de Análisis de Verbalidad y Corporalidad.
- Análisis y Práctica de la verbalidad y corporalidad de géneros y estilos, clásicos y modernos: Realismo Clásico, Naturalismo, Vodevil, Teatro Musical Clásico.
- Montaje de escenas en los estilos clásicos y modernos.

Mes 2

- Estudio de la Matriz de Análisis de Verbalidad y Corporalidad. (continuación)
- Análisis y Práctica de la verbalidad y corporalidad de los géneros y estilos modernos y pos modernos: Clown moderno, Teatro Musical Moderno, Teatro del Absurdo, Teatro Grotesco, Teatro Costumbrista.
- Montaje de escenas en los estilos modernos y pos modernos.

ATEMPORAL Guía del Formato para Teatro de Improvisación y Herramienta Pedagógica © 2024 by Yungaro Santalla & Maira De la Riva is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.